

這些年在海內外,說起戴敦邦,幾乎無人不
知他的名聲跟《紅樓夢》連在一起。其實只知道
這一點,並不算真的瞭解他。

一、從《紅樓夢》走向構築中華文明的視覺長城

自1977年獲邀為英文版《紅樓夢》配中國
彩墨畫插圖,戴敦邦畫紅樓夢卅餘年,海內外紅
樓畫家無出其右。緊接着紅樓夢人物畫創作的
巨大成功,他一發而不可收,又用水墨國畫形式
畫完了《三國演義》
《水滸傳》《西遊記》等
中國古典四大名著人
物畫;隨後也畫了《西
廂記》《金瓶梅》《長
恨歌》《聊齋志異》及
唐詩寫意系列等鴻篇
巨製,成了名副其實中
國古典文學的畫壇一
哥。

戴敦邦卻並不滿
足于自己已有的成就,
在此基礎上他卻不斷
更上層樓、拓展視野。
近年來他又出版了
《戴敦邦道教人物畫
集》“中國民間諸神”
系列等四十餘部大型
畫冊;上海辭書出版
社還出版了六大本《戴
敦邦新繪中國風情人
物》。據稱,這套巨作
是戴老
爺子從藝五十五周年
編選繪製的精品畫集。
這套宏偉巨著乃從其
卅年問所繪二千餘幅
作品中精選出四百多
幅,更增添新作二百
餘幅,從先秦到明清,
呈現出
了中國歷代社會生活
場景、
諸色風
情人物。
這套畫
集感性
地為今
人瞭解
中國歷
史文化
提供了
值得信
任的生
動畫卷;
戴敦邦
用一己
的力量,
為中華
文明史
構築了
一道宏
偉的視
覺長城。

當然,說到戴敦邦,最亮麗的那道風景線
依然是他所繪製的紅樓人物。自《紅樓夢》這部
名著誕生以來,畫紅樓人物的畫家可謂多矣,靠
此成名的畫家亦不乏其人;在這個基礎上顛覆
前人、推陳出新並被眾口交贊殊非易事。而戴
敦邦竟能數十年如一日用繪畫語言來詮釋紅
樓而終成正果,不得不讓人欽佩他非凡的努
力。

戴敦邦的成功在于他雖畫人物但卻不限
于表現人物,他的作品往往畫面結構高邁有
油畫的壯闊和氣勢,又有中國畫的優雅和風
流蘊藉。他工寫兼擅,作品注重刻劃人物心
理及典型環境烘托。其畫境氣魄恢弘,筆墨
汪洋恣肆,其人物塑造生動傳神、為中國古
典文學走向世界做出了杰出貢獻。

二、從《紅樓夢》到《資本論》

去年筆者赴滬參加國際非物質文化遺產
保護論壇期間有緣跟戴敦邦相聚,問及他近
期創作計劃,老爺子給了一個讓人驚艷的回
答:他正在傾全力準備畫《資本論》。

畫《資本論》?我有些茫然——世人皆知
戴先生是以畫紅樓夢和中國古代小說起家的,
這次他轉軌的跨度怎麼會這麼大、“揚短避
長”起來了?沒想經過我一深問,方知老爺子
對此是蓄謀已久了。畫《資本論》是他從上
世紀六十年代起就深藏的一個夢想,這夢想
甚至比他畫《紅樓夢》還早些呢。

其實,戴敦邦50多年前就畫過馬克思的
《資本論》甚至還發表過兩期,因為文革突
至的動蕩和衝擊,他的創作停止了。可他心
里一直沒有熄滅用畫筆展現並詮釋這部紅
色經典的火焰。

陰差陽錯,其後,讓他率先震驚藝壇的
卻是國畫紅樓夢。現在,他紅樓畫夢已圓,
執著並沉浸于紅樓畫夢卅餘年,去年戴敦
邦在上海書展推出了他的完美收官之作
《大觀奇緣》。而此刻,他不忘初心,又回
到盤桓他大半生的《資本論》母題上了。

畫慣了中國古典人物的戴敦邦能否成
功地表現歐陸風情的歷史和哲學內容呢?有
人定

會有此一問。我的答案是,能!若問我為什麼
對老爺子這麼有信心,是因為我相信他五十
餘年思考和積澱的底氣、他持續不懈對
《資本論》啃讀的體會以及我們共同見
證過他愚公移山般的努力和自信。

雖然戴敦邦總是自謙“民間藝人”,但他
絕非土包子而是洋包子。早在1981年他
就因其美術成就被聘為上海交大教授。
浸淫于十里洋

凡搞理論的人都知道,《資本論》是一塊
難啃的硬骨頭;而用繪畫這種視覺形式來
呈現這部宏偉的理論巨著,更是一個難上
加難的任務。沒想到一位畫紅樓夢的老
爺子會來主動挑戰這個話題,這無疑引
發了從事視覺人類學研究的我的興趣。

跟老爺子一聊卻發現他是有備而來,而
且他對人類文明和其視覺呈現有獨到見
解。我出

道將抽象哲學理念進行視覺化呈現很難,
這往往幾乎是一個“不可能完成的任務”,
何況是用傳統的中國畫來呈現馬克思的
經典著作。

但戴敦邦對自己的探索非常有信心。蓋
因為他一生以繪畫為生命,已然深刻地
把握了中國傳統繪畫及其傳遞思想、情
緒和哲理的視覺語言。假如說文學是一
種語言的藝術而語言描寫世間百態有
無遠弗屆無所不能的功能,那繪畫也能
夠用自己獨特的手段來表現人生。繪畫
呈現和表述也是一種語言即視覺的語言。

四、用視覺語言再創輝煌

恰如文學語言可以隨心所欲地表達故
事、情感和構思,視覺的繪畫語言也一樣
能夠做到。這裏的關鍵問題是要有效地
把握這種語言、善用這種語言,並嫺熟
地讓繪畫語言為自己所要表達的主題
服務。

在這種意義上,繪畫創作跟文學創作
有着內在的共通之處。恰如文學有詩歌
、小說、散文和戲劇等不同的體裁;繪
畫也可以有速寫、素描、小品、版畫、
水彩、油畫以及各種視角、各種篇幅、
各種尺度的形象和故事表述。繪畫的設
計、構圖和創作也類同于文學創造的
謀篇佈局及情節設計。所不同的是它們
使用的語言不同——文學使用口語和文
字的語言形式來創作和傳播,而繪畫使
用視覺語言來構設自己的理想的人物形
象和社會生活畫卷。

是語言就具有工具性。適如口語和文字
可以錘鍛成文學,視覺語言如線條色彩和
明暗這些元素也能成就視覺史詩。因此,
繪畫和視覺形象的創造亦悉如詩歌和小
說的創作。不同的是,作為繪畫所使用
的形象和圖是一種視覺媒介,在其本質
上,繪畫構圖就是用這種視覺語言來從
事圖像“作文”(composition)。它同
樣需要對所描述對象有上下文背景和視
覺的話語結構(context & visual
discourse)的熟練把控和優異創作經
驗的積澱。而這些,正是戴敦邦的強項。
他是一位斷輪老手和在自己精神領域里
善於指揮千軍萬馬的將軍。而這次,戴
敦邦為了詮釋自己心儀的《資本論》,他
將付出全部心血來完成這一場新的長征。

戴敦邦已是82歲老人,他每天早上4
時半起床,常常工作到晚上22點,堅持
了數十年。2011年他右眼失明,現在只
用一只眼仍然夜以繼日地奮鬥在追夢
的道路上。他度過了最艱難的時代。回
顧過去,有人總是抱怨這抱怨那推說各
種各樣波折耽擱了歲月和寶貴的時光;
但戴敦邦同樣遭遇過所有坎坷卻從沒
怨天尤人,他是個樂天知命的人。他常
常懇切地說“感謝這個時代賦予了我
最好的機會。”

近半個世紀以來,中國畫家嘗試用不
同手段闡釋西方名著的不算少,如湯小
銘陳行寧畫國際歌誕生的《無產階級
的》、董洪元繪高爾基《童年》《在人
間》《我的大學》等;但用中國水墨畫
的形式來詮釋西方理論著作,而且是詮
釋公認最難理解的抽象經典哲學著作
卻堪稱一絕。

戴敦邦是個勇于創新、善於挑戰宏大
題材的畫家。他這次的放飛自我是一種
全新的大膽嘗試,也是向經典致敬的一
個莊嚴承諾。戴敦邦有着幾十年傳統
繪畫的經驗積累和多年來創作巨幅時
代-歷史畫、史詩畫探索的不俗成果,
我們有理由期待他一定能夠再造輝煌,
把自己的藝術生涯成就乃至於把中國
繪畫詮釋經典的水平推向一個更高的
巔峰。

戴敦邦是個勇于創新、善於挑戰宏大
題材的畫家。他這次的放飛自我是一種
全新的大膽嘗試,也是向經典致敬的一
個莊嚴承諾。戴敦邦有着幾十年傳統
繪畫的經驗積累和多年來創作巨幅時
代-歷史畫、史詩畫探索的不俗成果,
我們有理由期待他一定能夠再造輝煌,
把自己的藝術生涯成就乃至於把中國
繪畫詮釋經典的水平推向一個更高的
巔峰。

戴敦邦是個勇于創新、善於挑戰宏大
題材的畫家。他這次的放飛自我是一種
全新的大膽嘗試,也是向經典致敬的一
個莊嚴承諾。戴敦邦有着幾十年傳統
繪畫的經驗積累和多年來創作巨幅時
代-歷史畫、史詩畫探索的不俗成果,
我們有理由期待他一定能夠再造輝煌,
把自己的藝術生涯成就乃至於把中國
繪畫詮釋經典的水平推向一個更高的
巔峰。

用畫筆寫史詩的戴敦邦

海龍

他雖然致力於弘揚傳統,卻不忘瞻望世界。
戴敦邦一直注重汲取古今中外文藝理論
和美術名作的營養,拓寬自己的視界。
謙稱民間藝人的他卻有着一顆走向世
界的雄心以及跟全世界杰出的精神文
明遺產進行視覺交流和對

版過研究視覺人類學的幾本書,自然話
頭從人類史前繪畫和視覺如何呈現文
明的話題入手;未曾想卻跟戴先生的體
悟一拍即合。

在人類文明的初始階段人類尚無文字
來傳承文明。那時,畫作是上古人對
文明的圖解

話的宏大的夢。

其實不只有理論,他當然有實踐而且有計
劃。戴敦邦聲稱:我們搞什麼都要想得遠,
想得深。接下來,他要把主要精力集中到
《資本論》的創作稿本上。對於如何將思
考進行視覺呈現,他也有自己完整的設計。
譬如說,他認為:畫面里的人要像真人一
般高大。——巨幅才具氣勢,馬克思的
《資本論》必須要有氣勢。它描寫了資本
家和工人的矛盾,這里人物角色屬於比
較底層的,過去工人階級多是做配角。這
次他要顛倒過來,把工人畫為主角。為
了準備這樣史詩類畫作,他這些年一直
在畫巨幅辛亥革命人物系列,畫大時代
的大動蕩,研究畫作背景和隱藏在畫面
後邊的文、史、哲框架及支撐元素,取
得了令人矚目的成就。戴敦邦現在將
這些作品無償捐給了他任教的上海交通
大學,它們將在上海交大博物館珍藏並
展出。

三、對話視覺人類學的啟示

和記錄。從史前原始契刻、洞穴畫岩壁
畫到後來的具備寫實雛形的繪畫、圖案
、象形文字再到人類書寫系統的形成,繪
畫作為一種記錄文明的工具一直是“言
為心聲”的形象表述。在人類文明史上,
繪畫曾經承擔過記錄人生和薪傳文明的
使命;而它的另一個功能則是闡揚人生
道理。白居易曰“文章合為時而著,歌詩
合為事而作”,繪畫亦然。也正是在這種
意義上,戴敦邦審視繪畫創作的文化意
義,用畫筆來譜寫闡釋人類文明的史詩,
這一點跟視覺人類學所闡揚的視覺文化
使命是暗合的。

回到重繪《資本論》的話題,戴敦邦憶
起自己在上世紀五六十年代讀這部巨著
的經驗以及如何將這些體會用視覺形式
來呈現的往事。他當年啃讀這部政治經
濟學巨著體會深刻,萌發了普及它並用
自己的繪畫武器來宣揚它的想法。雖然
因故中斷,但現在已是時不我待,他決
定再次回歸初道,重圓夙夢。戴敦邦當
然知

